La Guitarra y el Canto de/*The Guitar and the Song of*

Atahualpa Yupanqui

Sus Obras Cumbres/*His Greatest Works*

Transcriptas por Jorge Morales sobre grabaciones originales de A. Yupanqui

Transcripts of Atahualpa Yupanqui's original versions, by Jorge Morales

Prólogo de/Prologue by Roberto Chavero

RICORDI

La Guitarra y el Canto de / *The Guitar and the Song of*

Atahualpa Yupanqui

Sus Obras Cumbres / *His Greatest Works*

Transcriptas por
Jorge Morales
sobre grabaciones
originales de
A. Yupanqui

*Transcripts of
Atahualpa
Yupanqui's
original versions
by Jorge Morales*

Prólogo de / *Prologue by*
Roberto Chavero

RICORDI

Atahualpa Yupanqui
Sus obras cumbres / Atahualpa Yupanqui y Jorge Morales.
1a ed. - Buenos Aires: Ricordi, 2002.
32 p. ; 29x21 cm.

ISBN 978-987-611-125-6

1. Música Folklórica. 2. Atahualpa Yupanqui-Obra Musical. I. Morales, Jorge II. Título
CDD 781.62

Agradecemos a Roberto Chavero el material gráfico

Traducción al inglés: Anna K. Stahl

Diseño gráfico: Daniel Barragán

ISBN 978-987-611-125-6 by Melos Ediciones Musicales S.A.

La simple mención del nombre Atahualpa Yupanqui nos remite a un universo único. Esto ocurre así precisamente por el carácter irrepetible y magnífico que se resume en la obra de este gran creador argentino.

Este libro contiene algunas de las obras más trascendentes del universo yupanquiano y, por consiguiente, en Ricordi nos sentimos plenamente felices y orgullosos de haber diseñado y hecho realidad esta edición.

Nuestra tarea habitual es siempre fascinante por un motivo que nunca perdemos de vista: ***creamos libros***. Y **el libro** es uno de los soportes materiales más antiguos, nobles y universales que la civilización ofrece para transmitir el pensamiento y la creación del hombre. Nuestra especialización, además, es **la música**, compañera irrenunciable de la vida de cada persona. **La obra musical**, reflejo sencillamente genial de los compositores, es entonces artífice de nuestra emoción y nuestro trabajo. Todo esto sentimos cuando decimos que *usted tiene en sus manos un* ***libro de música de Yupanqui.***

Describir a Atahualpa Yupanqui es, entonces, dar testimonio de su reflejo: Su inmensa obra musical y literaria. Describir a Atahualpa Yupanqui es, entonces, ofrecer su compañía irrenunciable: la música, su música.

Sobre estas premisas hemos trabajado cuidadosamente con *Roberto Chavero*, hijo de Don Atahualpa, quien escribió el prólogo y aportó material fotográfico exclusivo, reproducido en el exterior e interior de este libro, y con el guitarrista *Jorge Morales* quien realizó las transcripciones a partitura de las versiones originales grabadas por Yupanqui. *Este libro contiene la transcripción exacta de las introducciones y puentes, así como las posiciones acórdicas que el autor utilizó en los registros sonoros de sus obras, además de la línea melódica, el cifrado y el texto de cada obra. Se trata entonces de la transcripción más fiel y completa de estas obras yupanquianas editadas hasta el presente.*

Este universo único que nos ha aportado Yupanqui requería de esta dedicación. Esperamos que usted disfrute de esto tanto como lo hemos hecho nosotros.

Guillo Espel

The mere mention of the name Atahualpa Yupanqui transports us to a unique universe. This is the case precisely because of the unrepeatable and magnificent character summed up in the work of this great Argentine creator.

This book contains some of the most transcendent works of the "Yupanquian" universe, and as a result we at Ricordi feel a complete pleasure and pride in having designed this edition and made it a reality.

Our everyday task is always fascinating for a reason that we never lose sight of: ***we create books****. And the book is one of the most ancient, noble and universal material means whereby civilization offers to transmit human thought and creation. Our specialization, furthermore, is* ***music****, tireless companion in the life of any and every person. For this reason, a work of music, the reflection of nothing less that genius of a composer, is the artifice of our emotion and of our work. All of this is what we feel when we say that "you have in your hands* ***a book of Yupanqui's music****."*

Describing Atahualpa Yupanqui is, therefore, giving testimony to his thoughts and reflections: his immense musical and literary work. Describing Atahualpa Yupanqui is, therefore, passing on his tireless companion: music, his music.

On these premises, we have worked carefully with Roberto Chavero, "Don" Atahualpa's son, who wrote the prologue and contributed exclusive photographic material for the exterior and interior of this book, and with the guitarist Jorge Morales who did the sheet music transcriptions of the original versions that Yupanqui recorded. This book contains exact transcriptions of the introductions and the bridges as well as the chord positions that the author used in the sound recordings of his works. Moreover, we have also included each work's melodic line, numerical codes, and text. This is, therefore, the truest and most complete transcription of the "Yupanquian" works that has been published to date.

This unique universe that Yupanqui has left to us demanded such dedication. We hope that you will enjoy it as much as we have.

Guillo Espel

Prólogo/*Prologue*

A tahualpa Yupanqui nació en Pergamino, Provincia de Buenos Aires, Argentina, el 31 de enero de 1908 con el nombre de Héctor Roberto Chavero. Artista de múltiples facetas (adoptó su seudónimo a los 15 años), autor de cerca de mil canciones basadas en los ritmos folklóricos de su país, compuso también obras para guitarra, ("Lloran las ramas del Viento" ganó el premio a la mejor música de película en el año 1956 en el festival de Karlovy Vary, Checoslovaquia), algunas piezas para orquesta de cámara y la letra de dos cantatas. Grabó unos cien discos para Emi Odeon, RCA Victor, Chant du Monde, Toshiba, Capitol, Sony, Plane, Fonovisa, entre otros. Publicó ocho libros, algunos de ellos traducidos al francés, al japonés y al holandés.

Sus canciones han sido grabadas por más de mil intérpretes en todo el mundo. Observador profundo de los hombres, de sus tradiciones, realizó numerosas giras por Europa, África del Norte, América, Japón, Australia, interpretando con su guitarra sus composiciones.

Éstas tienen rasgos muy característicos, producto de su formación. Recorrió buena parte de su país a caballo, aldea por aldea, y reflejó su andar con gran poesía y belleza. Sus melodías tienen una notable originalidad. Sin perder el sabor telúrico, regional y autóctono, están dotadas de gran musicalidad y rasgos originales, que convierten la raíz musical de su país en expresiones artísticas de gran belleza.

Debemos agregar que las letras de sus canciones tienen una particularidad notable: usando las formas de origen español, la copla, el octosílabo o la décima, logra con sencillas palabras expresar las inquietudes más profundas de los seres de cualquier lugar del planeta.

Atahualpa Yupanqui was born in Pergamino, in the Province of Buenos Aires, Argentina, on the 31st of January in 1908 under the name of Hector Roberto Chavero. A multi-faceted artist (he adopted his pseudonym at the age of 15), author of close to one thousand songs based on the folkloric rhythms native to his country, he also composed instrumental pieces for the guitar, ("Lloran las Ramas del Viento" ["The Boughs of the Wind Weep"] won the prize for best musical film score at the Karlovy Vary festival in Czechoslovakia, in the year 1956), a few works for Chamber Orchestra and the lyrics for two cantatas. He recorded some hundred or so albums for Emi Odeon, RCA Victor, Chant du Monde, Toshiba, Capitol, Sony, Plane, Fonovisa, among other labels. He published eight books, some of which were translated into French, Japanese, and Dutch.

His songs have been recorded by more than a thousand vocal artists the world over. A profound observer of people and their traditions, he carried out numerous tours of Europe, North Africa, the Americas, Japan, and Australia, performing his own compositions on the guitar.

His music has very characteristic features, which are a product of his own background. He travelled much of his country on horseback, town by town, and represented his wanderings with great poetry and beauty. His melodies are noteworthy in their originality. Without losing their earthy, regional and autochthonous flavor, they are blessed with fine musicianship and originality, which transform the musical roots of his country into artistic expressions of great beauty.

We must add that the lyrics of his songs have a noticeable distinctiveness: because of his use of verse forms that have their origins in Spanish tradition the copla, the octosilaba, or the decima, he was able, with the simplest words, to express the deepest concerns of people, no matter what spot they inhabit on the planet.

También están presentes los testimonios de orden social que dan cuenta de los desequilibrios de la sociedad, traduciendo la voz de la Pachamama (Madre Tierra) y la esperanza que anida siempre en el corazón de cada hombre.

Una particularidad lo distinguía como guitarrista: era zurdo y además desde los años 50 en adelante debió adaptar su forma de ejecutar el instrumento a la fractura del dedo índice de su mano derecha producto de las torturas que le aplicaron.

Recibió numerosas distinciones en todo el mundo: Doctorados Honoris Causa de varias universidades nacionales y extranjeras; condecoraciones por el carácter de pensador que le dio su constante actividad no sólo musical sino también social, reflejo de ser un exponente de permanente solidaridad con los pueblos y los hombres que sufren.

Falleció en Nimes, Francia, el 23 de mayo de 1992. Hoy sus cenizas están depositadas en Cerro Colorado, Provincia de Córdoba, Argentina.

Roberto Chavero

In addition, there are his testimonials of a more social order that speak to social inequalities, translating the voice of Pachamama (the Earth Mother) and of the hope that nests always in the hearts of men.

One distinguishing feature sets him apart as a guitarist: he was left-handed and moreover, from the 1950s on, had to adapt his way of playing to a fractured index finger on his right hand, a result of torture he'd been submitted to.

He received numerous distinctions all around the world: honorary doctoral degrees from various universities in Argentina and in foreign countries, medals and recognitions for the character of thought he'd given his ceaseless activity which was not only musical but also social, the reflex response of a spokesman of permanent solidarity with peoples and men who suffer.

He passed away in Nimes, France, on the 23' of May in 1992. Today his ashes rest in Cerro Colorado, in the Province of Cordoba in Argentina.

Roberto Chavero

"Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu.
Por eso estamos nosotros con pedernal y yesca, con poemas y cantares,
con sueños de todo tipo,
para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía".

Atahualpa Yupanqui
(Cerro Colorado 1987)

Indice/*Index*

Camino del Indio (Canción Andina)(1943) 8

El Arriero (Canción) (1943) 10

La Añera (Zamba) (1948) 12

La Pobrecita (Zamba) (1947) 14

Nunca te Olvidamos *(La Olvidada)* - (Chacarera) (1963) 16

Los Ejes de mi Carreta (Milonga Pampeana) (1946) 18

Luna Tucumana (Zamba) (1948) 20

Piedra y Camino (Zamba) (1943) 22

Cachilo Dormido (Chacarera) (1971) 24
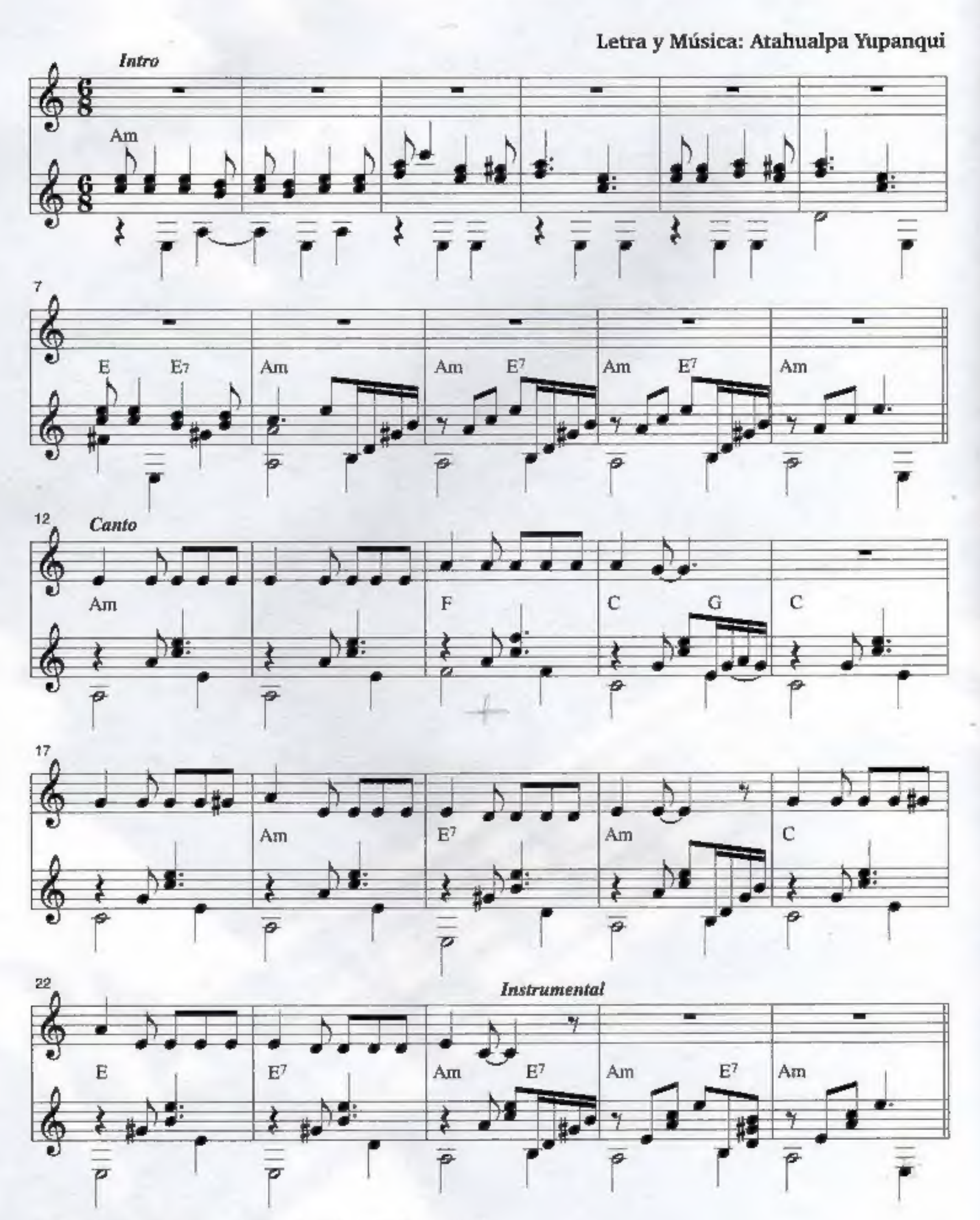
Viene Clareando (Zamba) (1943) 26
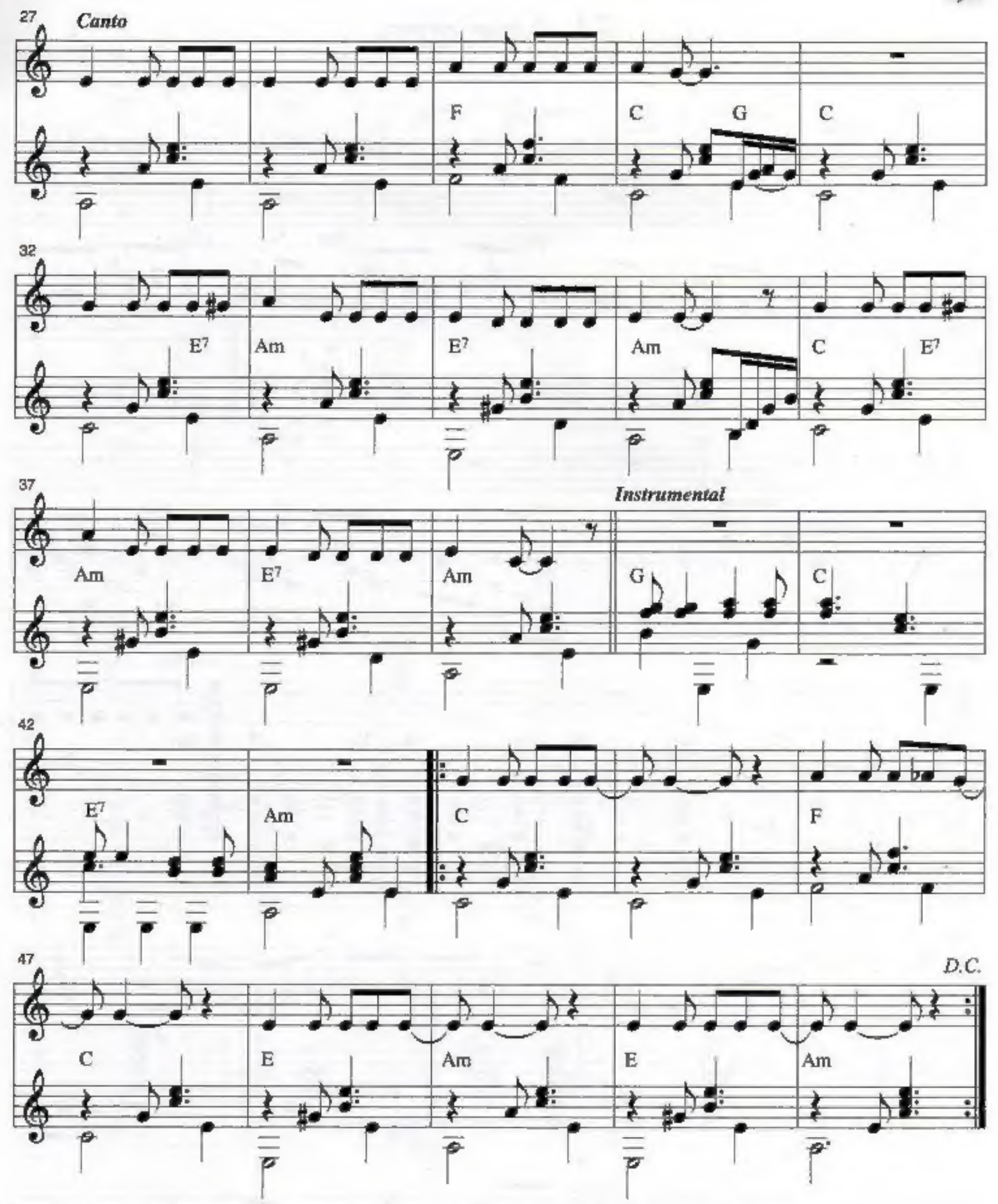
Zamba del Grillo (Zamba) (1945) 28

Camino del Indio

(Canción Andina)

Letra y Música: Atahualpa Yupanqui

Caminito del indio
sendero coya sembrao de piedras
caminito del indio
que junta el valle con las estrellas.

Caminito que anduvo
de sur a norte mi raza vieja
antes que en la montaña
la Pacha Mama se ensombreciera.

Cantando en el cerro
llorando en el río
se agranda en la noche
la pena del indio.

El sol y la luna
y este canto mío
besaron tus piedras
camino del indio.
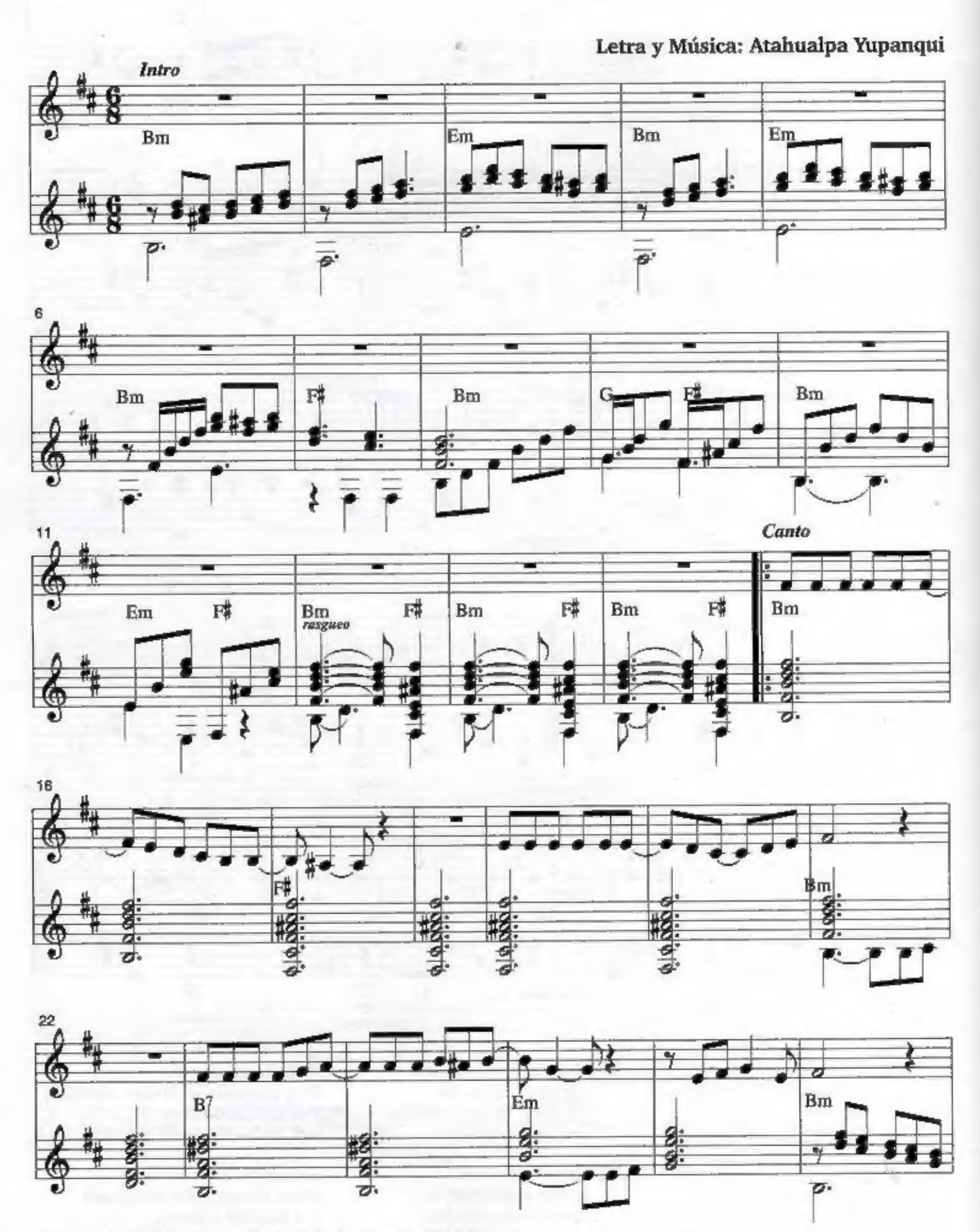
En la noche serrana
llora la quena su honda nostalgia
y el caminito sabe
cuál es la chola que el indio llama.
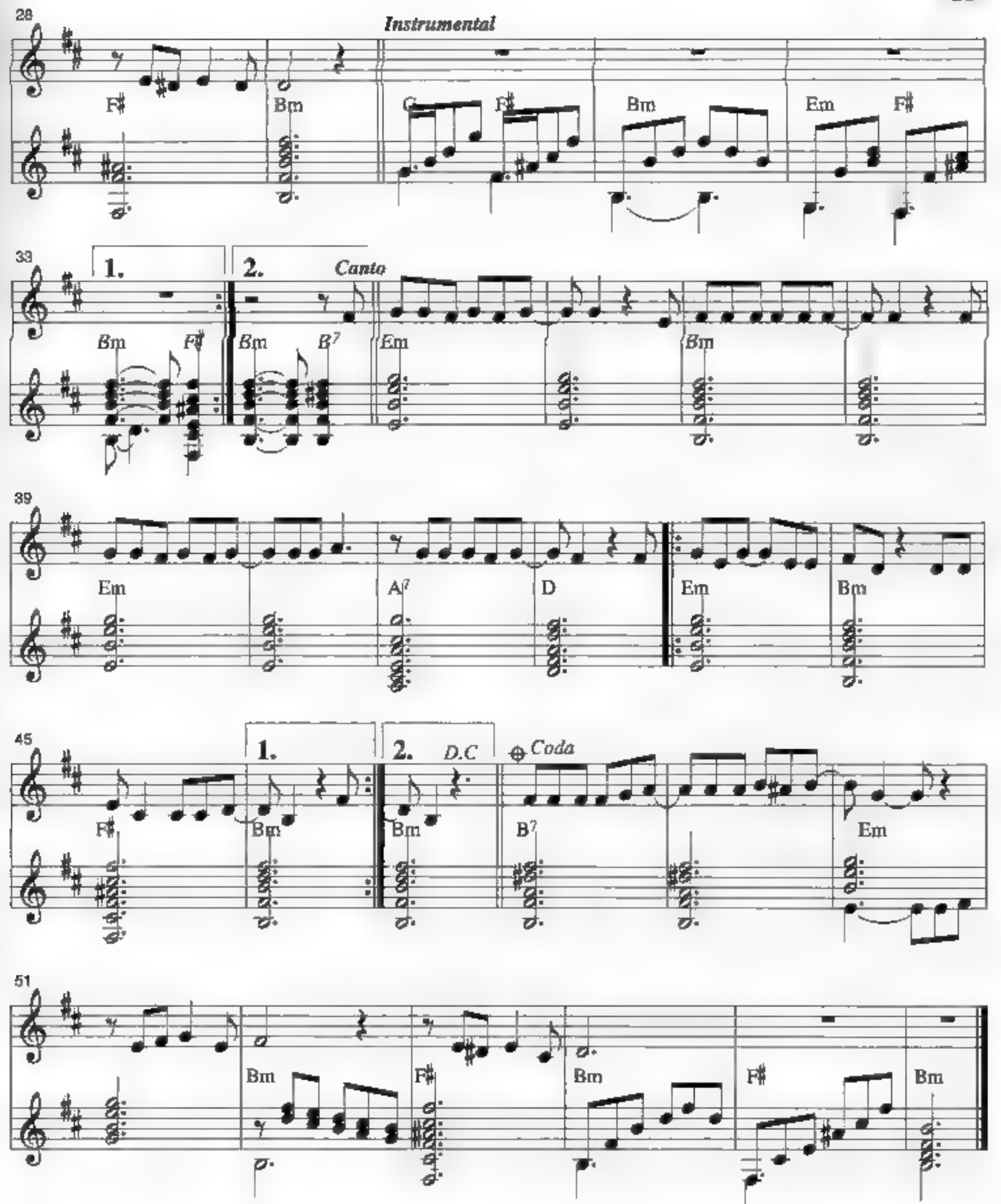
Se levanta en el cerro
la voz doliente de la baguala
y el camino lamenta
ser el culpable de la distancia.

El Arriero

(Canción)

Letra y Música: Atahualpa Yupanqui

En las arenas bailan los remolinos
el sol juega en el brillo del pedregal
y prendido a la magia de los caminos
el arriero va...el arriero va...

Es bandera de niebla su poncho al viento
lo saludan las flautas del pajonal
y guapeando en las sendas por esos cerros
el arriero va...el arriero va...

Las penas y las vaquitas
se van por la misma senda
las penas y las vaquitas
se van por la misma senda
las penas son de nosotros
las vaquitas son ajenas
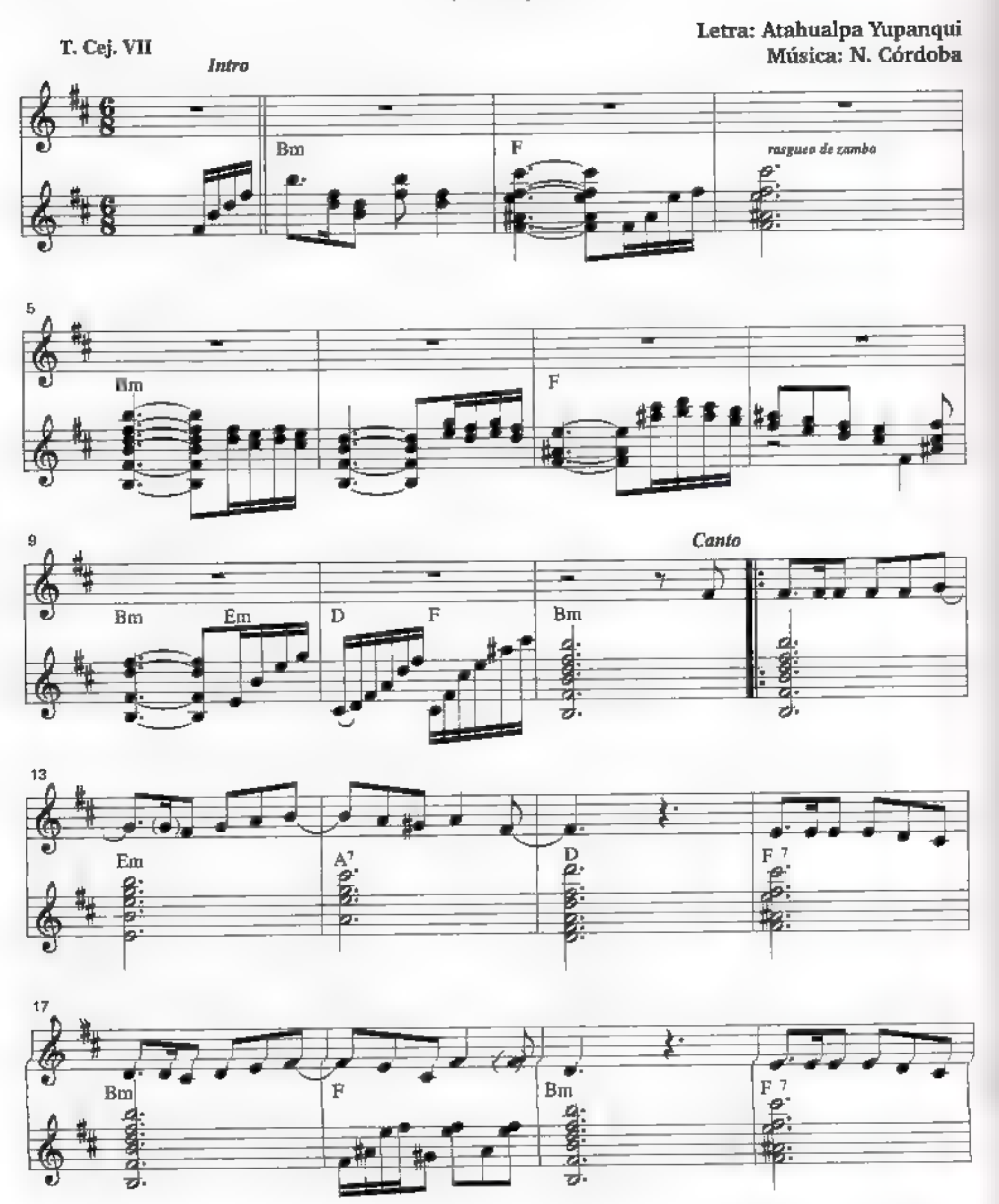
Un degüello de soles muestra la tarde
se han dormido las luces del pedregal
y animando a la tropa, dale que dale,
el arriero va...el arriero va...
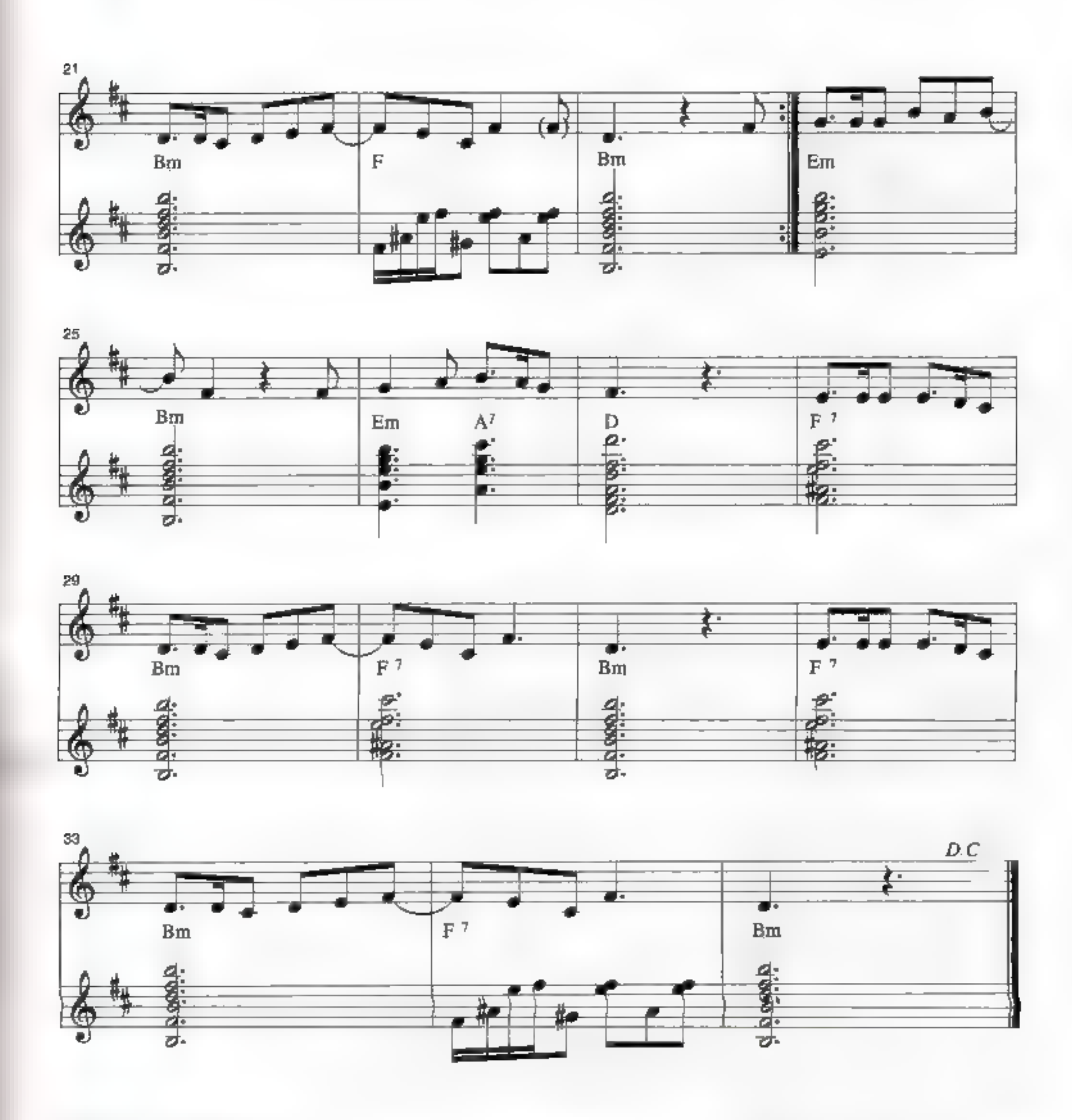
Amalaya la noche traiga recuerdos
que hagan menos pesada la soledad
como sombra en la sombra por esos cerros
el arriero va...el arriero va...

La Añera

(Zamba)

Letra: Atahualpa Yupanqui
Música: N. Córdoba

Dónde está mi corazón
que se fue tras la esperanza.
Tengo miedo que la noche
me deje también sin alma

Dónde está la palomita
que al amanecer lloraba.
Se fue muy lejos dejando
sobre mi pecho sus lágrimas

Cuando se abandona el pago
y se empieza a repechar
tira el caballo adelante
y el alma tira pa'atrás
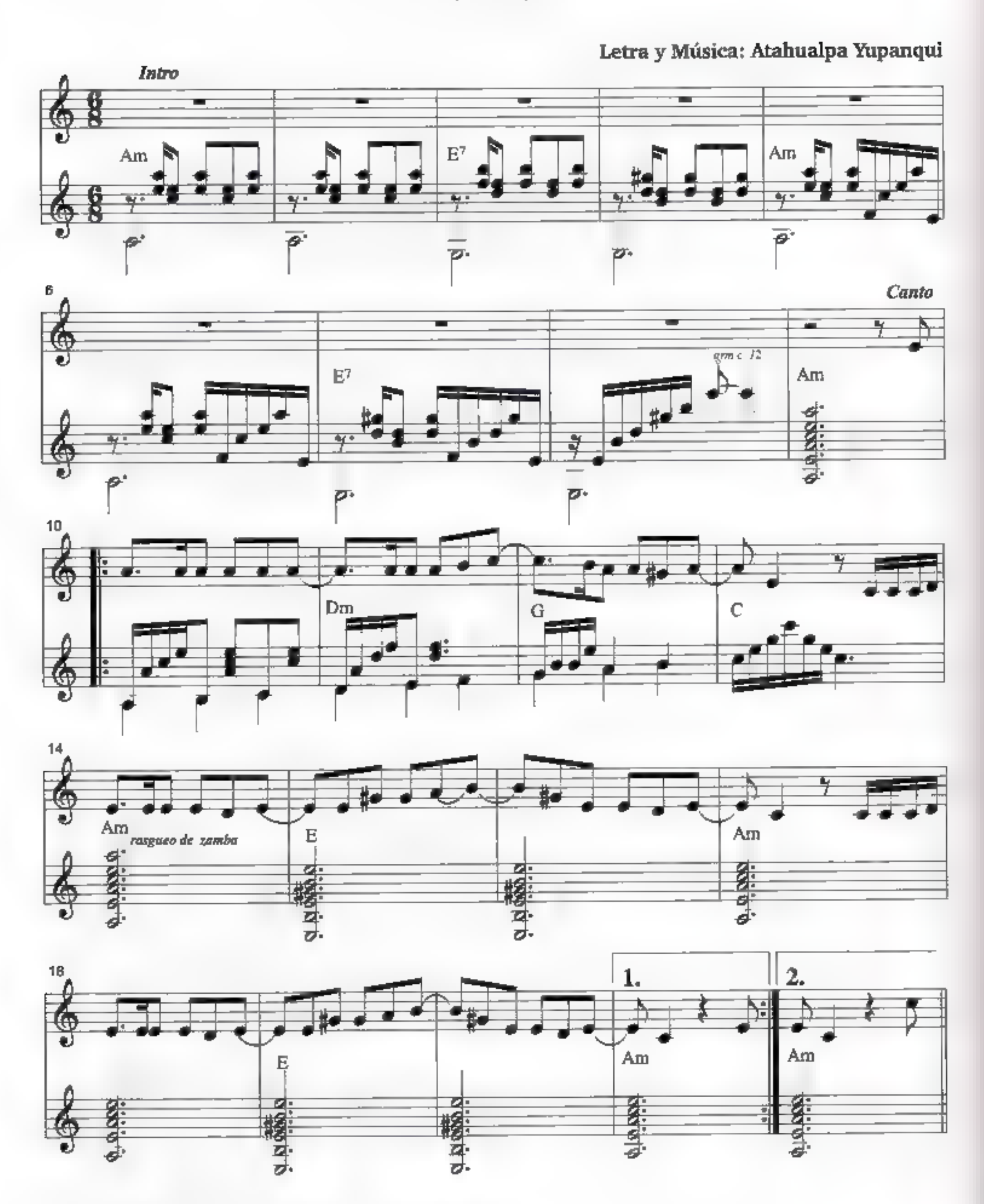
Yo tengo una pena antigua
inútil botarla afuera
y como es pena que dura yo la'i
llamado "La añera"
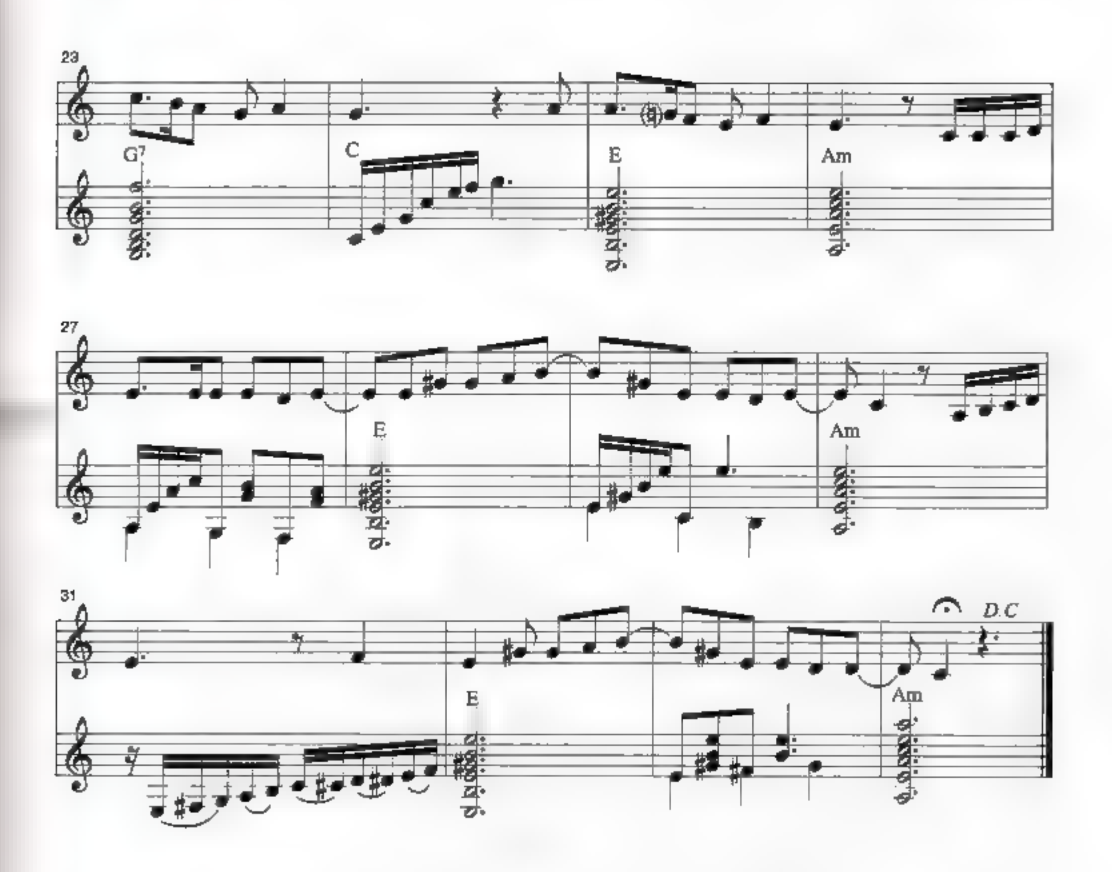
Dónde están las esperanzas
dónde están las alegrías
"La añera" es la pena buena
y es mi sola compañía.

La Pobrecita

(Zamba)

Letra y Música: Atahualpa Yupanqui

Le llaman "La pobrecita"
porque esta zamba nació en los ranchos
con una guitarra mal encordada
la cantan siempre los tucumanos

Allá en los cañaverales
cuando la noche viene llegando
por entre los surcos se ven de lejos
los tucu-tucus de los cigarros

Solcito del camino
lunita de mis pagos
en la pobrecita zamba del surco
cantan sus penas los tucumanos
la la la la la la la
cantan sus penas los tucumanos

Mi zamba no canta dichas
sólo pesares tiene el paisano
con las hilachitas de una esperanza
forman sus sueños los tucumanos
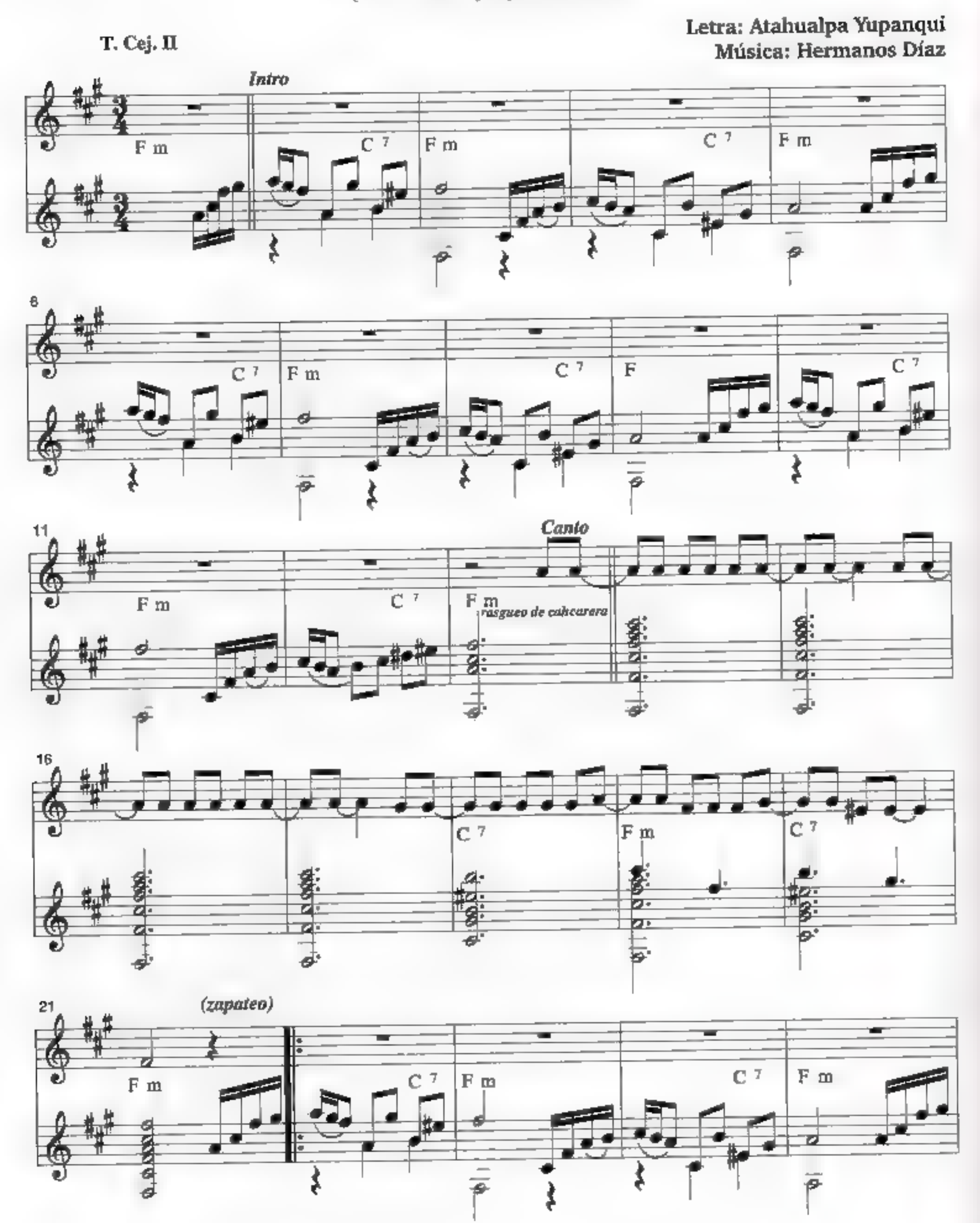
Conozco la triste pena
de las ausencias y del mal pago
en mi noche larga prenden sus fuegos
los tucu-tucus del desengaño

Nunca te Olvidamos

(La Olvidada) - (Chacarera)

Letra: Atahualpa Yupanqui
Música: Hermanos Díaz

T. Cej. II

26 Canto
C 7 F m C 7 F m

31
C 7 F m

36 1. 2.
C 7 F m F m

42 D.C.
C 7 F m C 7 F m C 7 F m

Yo encontré esta chacarera
penando en los arenales
por un criollo barranqueño
que ya no hai ver los jumiales

Así cantaba un paisano
paisano salavinero
debajo de un algarrobo
y en una tarde de enero

Ya me voy, ya me estoy yendo
pal lao de Chilca Juliana
Ay, vidita, nadie sabe
Las que pasaré mañana

Barrancas, tierra querida
te dejo esta chacarera
viditay, ama koncáichu
y a quien se va campo afuera

Mi negra se me lo ha ido
pal lao de Chilca Juliana
se ha llevao caballo, sulki
el bombo y la damajuana
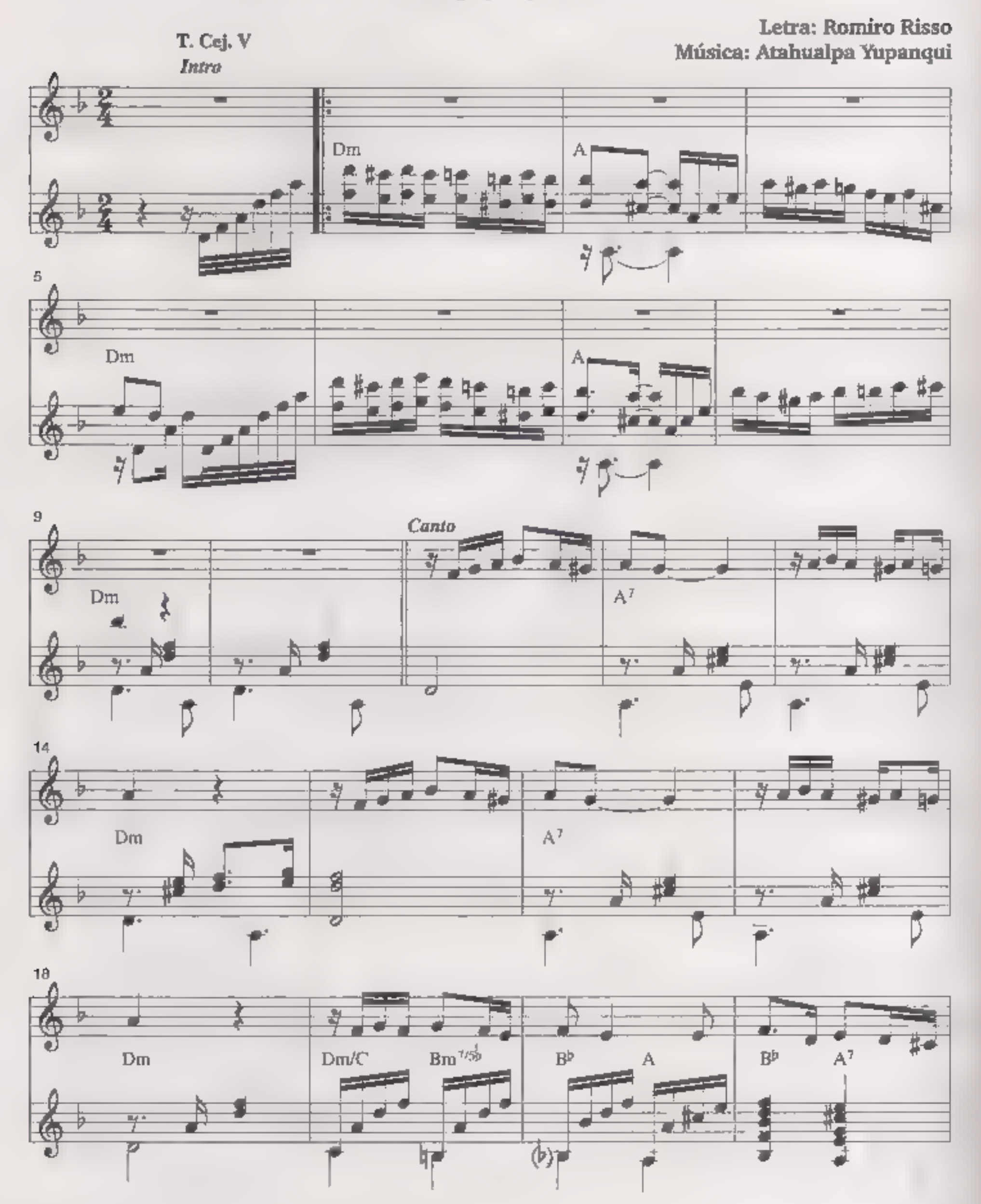
Quisiera ser arbolito
ni muy grande ni muy chico
pa darle un poquito 'e sombra
a los cansaos del camino
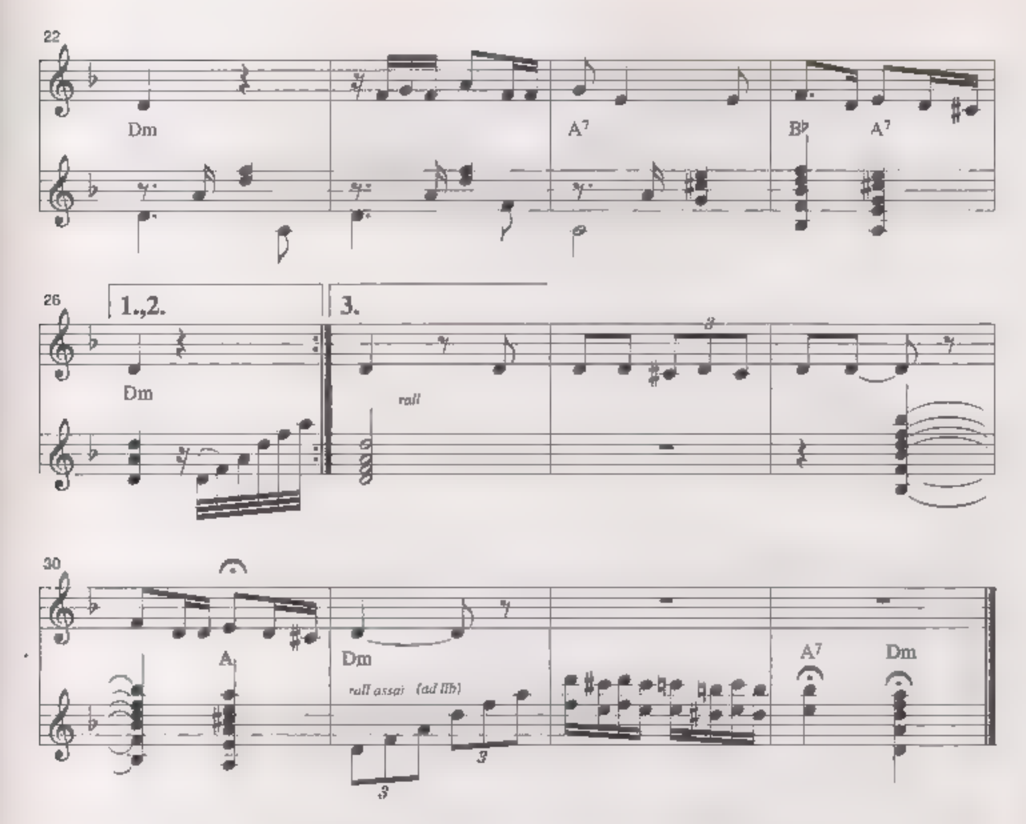
Ya me voy, ya me voy yendo
Ashpa sumaj, Salavina
Tal vez que ya nunca vuelva
A contemplar tus salinas.

Los Ejes de mi Carreta

(Milonga pampeana)

Letra: Romiro Risso
Música: Atahualpa Yupanqui

Porque no engraso los ejes
Me llaman abandonao
Si a mi me gusta que suenen
Pa qué los quiero engrasaos

Es demasiado aburrido
Seguir y seguir la huella
Demasiado largo el camino
Sin nada que lo entretenga

No necesito silencio
Yo no tengo en qué pensar.
Tenía, pero hace tiempo,
Ahura ya no pienso más
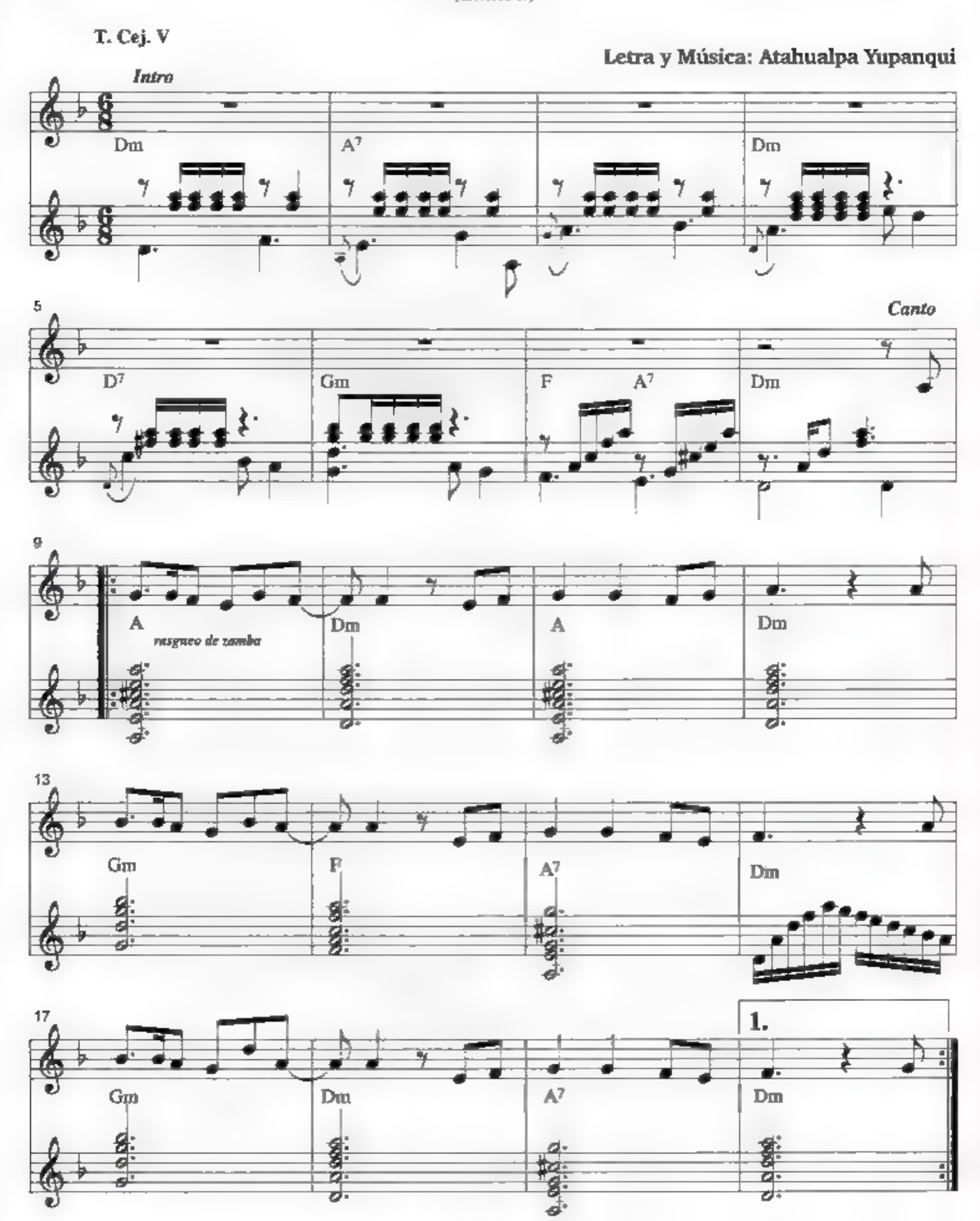
Los ejes de mi carreta
Nunca los voy a engrasar...
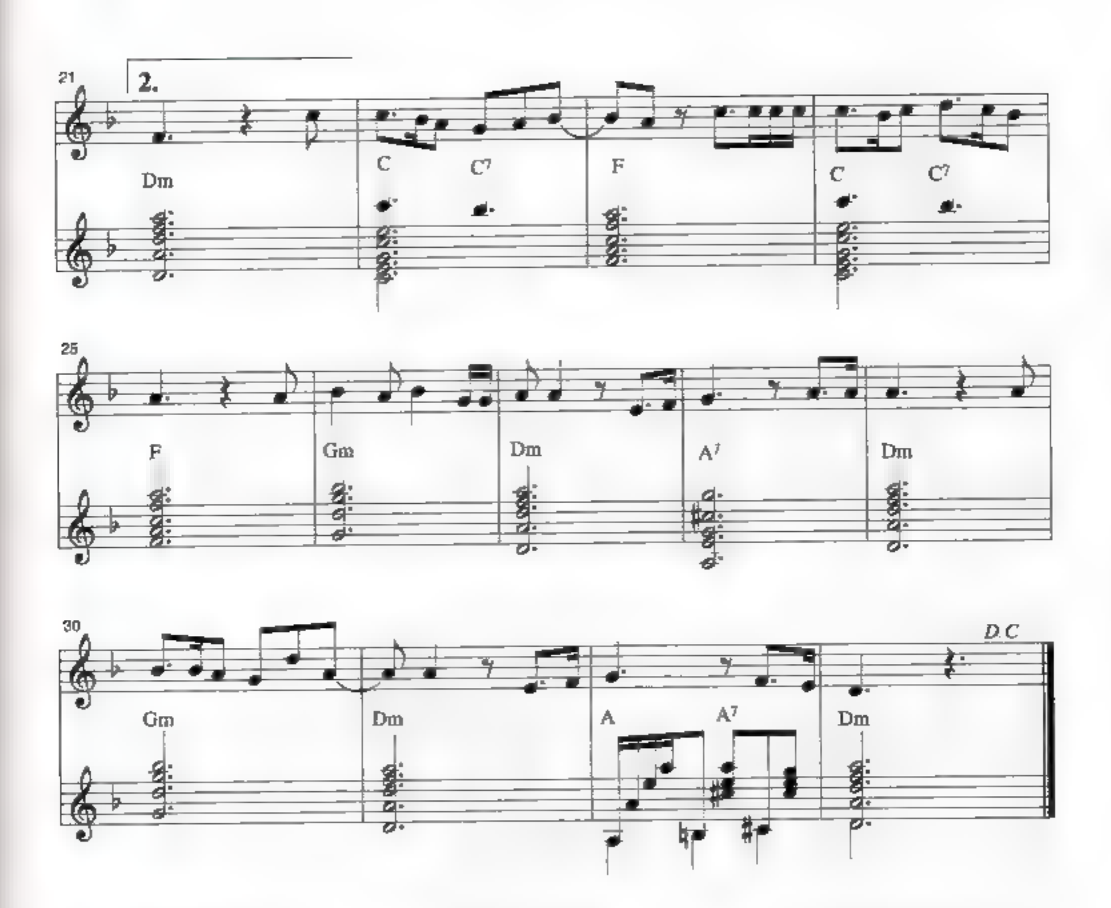
Luna Tucumana

(Zamba)

T. Cej. V

Letra y Música: Atahualpa Yupanqui

Yo no le canto a la luna
porque alumbra y nada más
le canto porque ella sabe
de mi largo caminar

¡Ay , lunita tucumana!
tamborcito calchaquí
compañera de los gauchos
en las sendas de Tafí

Perdido en las cerrazones
quién sabe, viditay,
por dónde andaré,
mas, cuando salga la luna
cantaré ,cantaré
a mi Tucumán querido
cantaré, cantaré

Con esperanza o con pena
en los campos de Acheral
yo he visto a la luna buena
besando el cañaveral
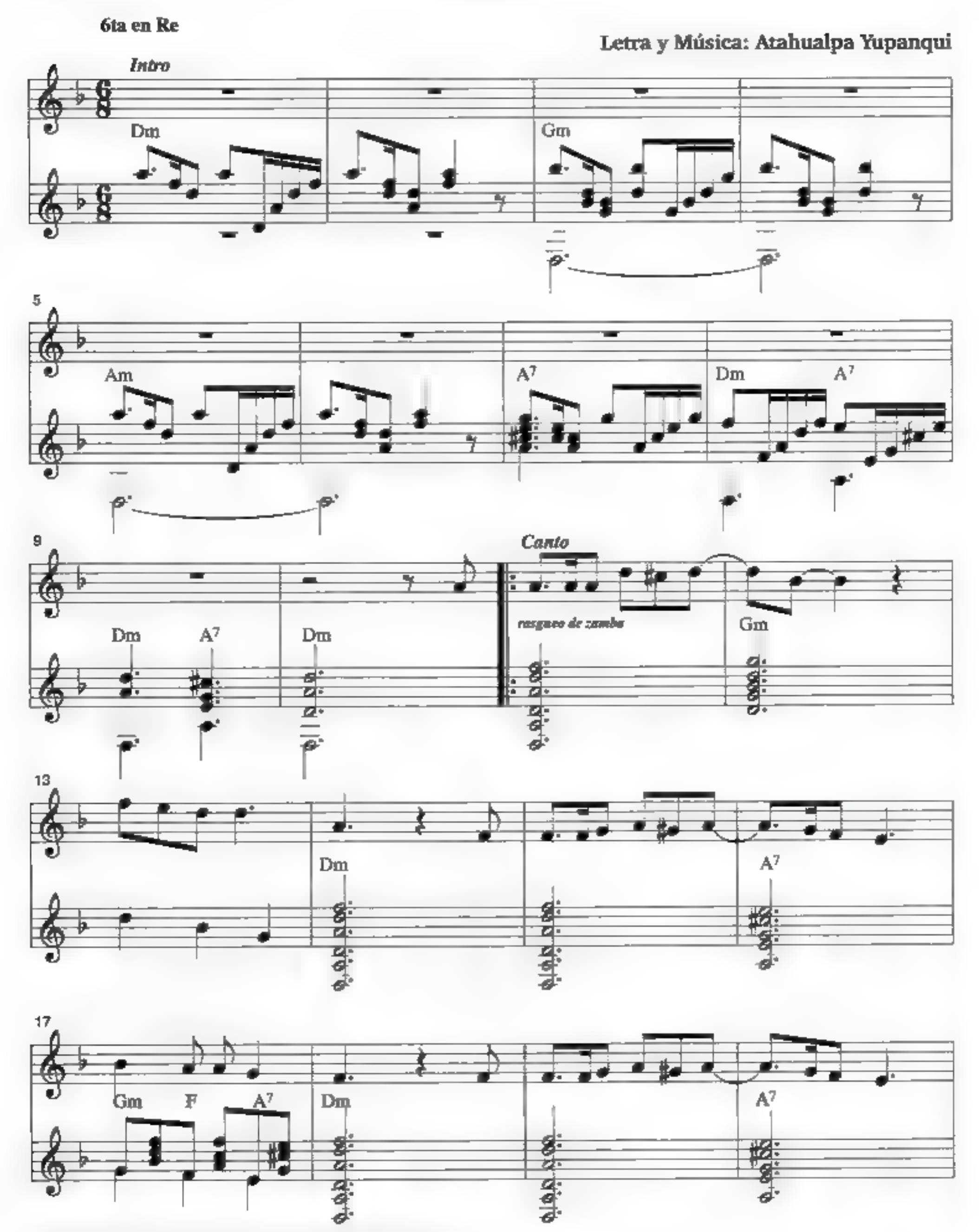
En algo nos parecemos
Luna de la soledad
Yo voy andando y cantando
Que es mi modo de alumbrar

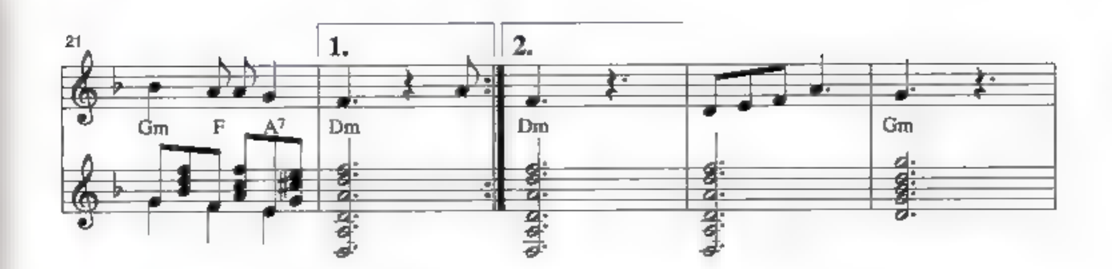
Piedra y Camino
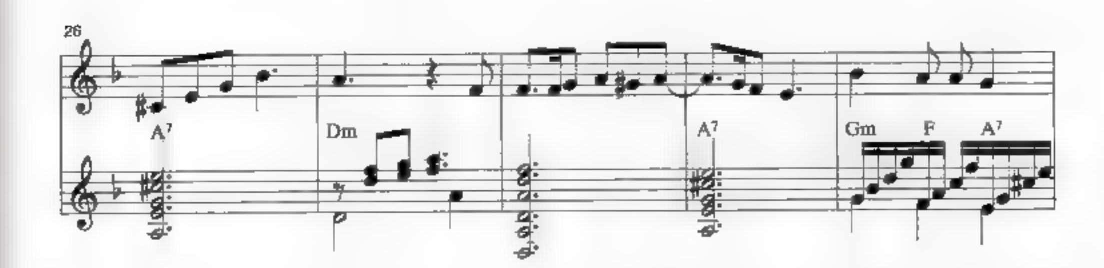
(Zamba)
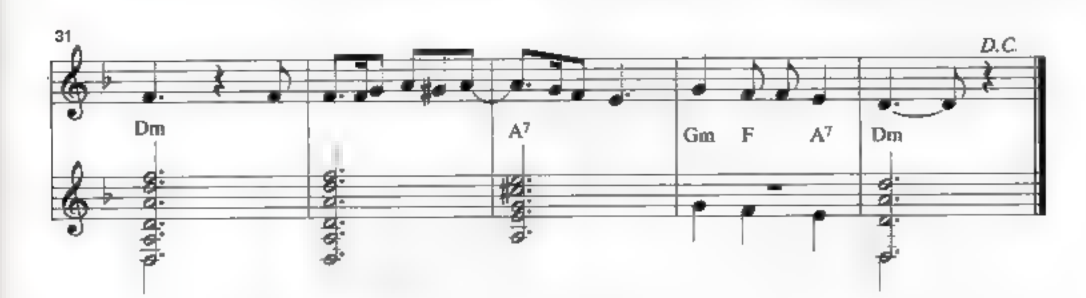
6ta en Re

Letra y Música: Atahualpa Yupanqui

Del cerro vengo bajando
Camino y piedra
Traigo enredada en el alma, viday,
Una tristeza...

Me acusas de no quererte.
No digas eso...
Tal vez no comprendas nunca, viday
Por que me alejo...

Es mi destino,
piedra y camino...
De un sueno lejano y bello, viday,
Soy peregrino...

Por más que la dicha busco,
Vivo penando...
Y cuando debo quedarme, viday,
Me voy andando...
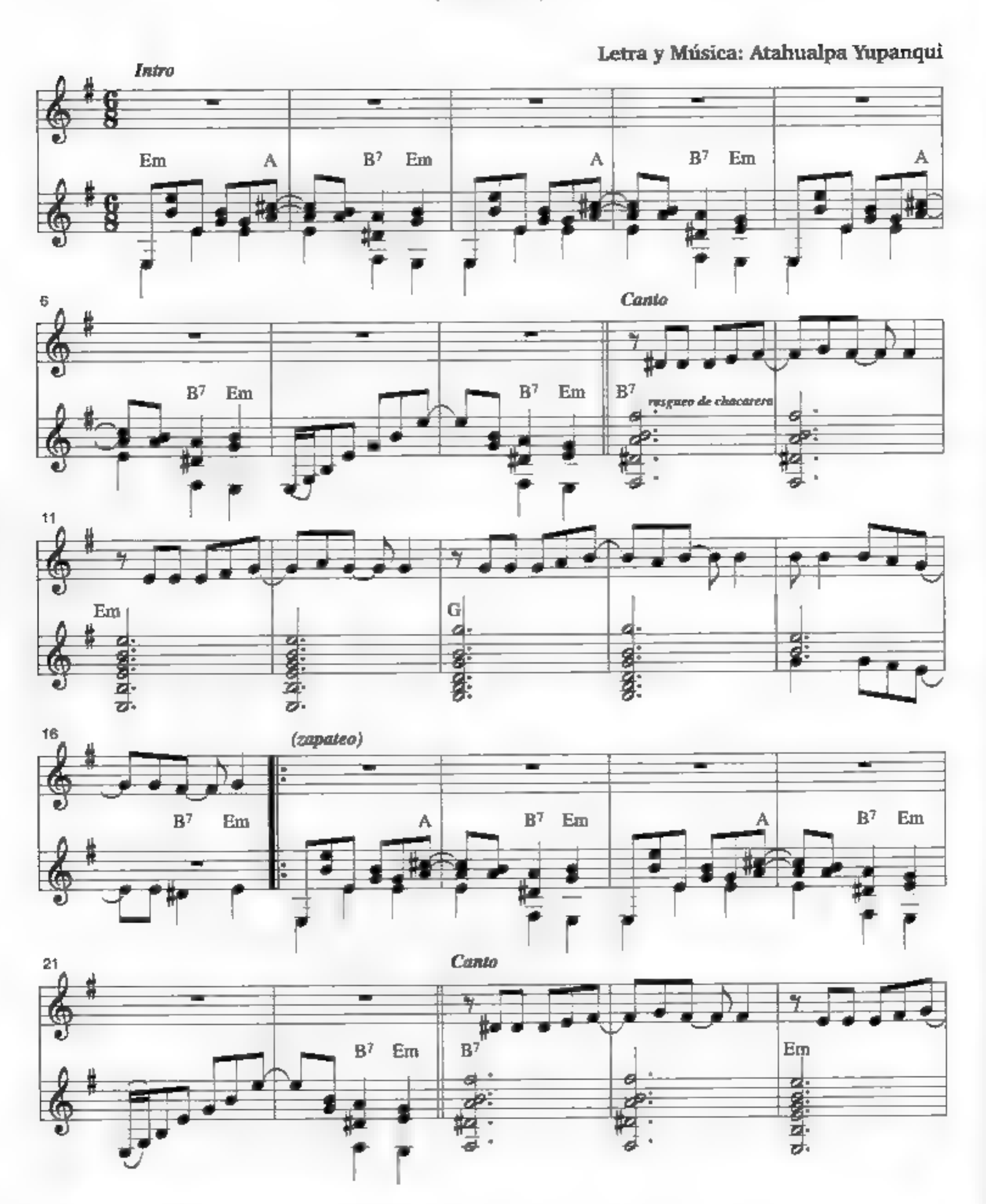
A veces soy como el río:
Llego cantando...
Y sin que nadie lo sepa, viday,
Me voy llorando...

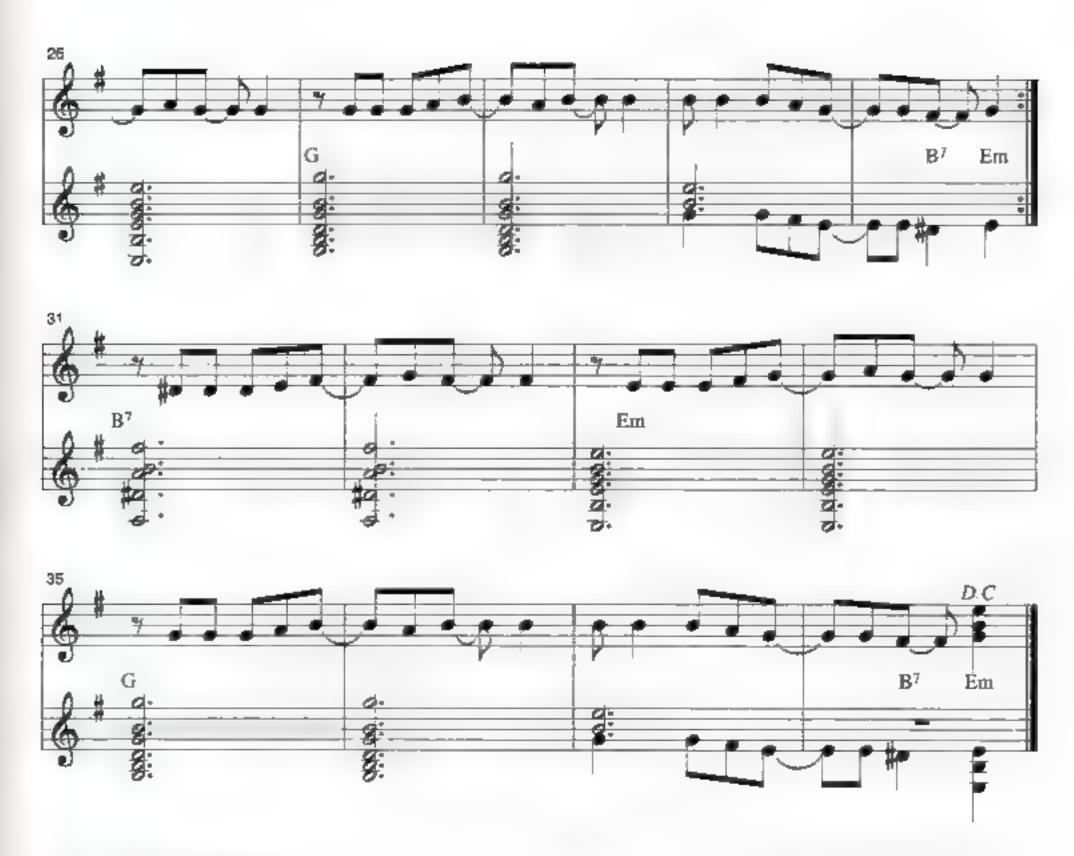
Es mi destino,
Piedra y camino...
De un sueño lejano y bello, viday,
Soy peregrino.

Cachilo Dormido

(Chacarera)

Letra y Música: Atahualpa Yupanqui

Cuando pases por Santiago,
camina sin hacer ruido
que en algún rincón del pago
está el Cachilo dormido.

Está el Cachilo dormido
con su ponchito de almohada
quizás buscando en el sueño
el alma de la vidala.

El alma de la vidala
florcita salavinera
llegando los carnavales
Se le ha'i volver chacarera.

La la la la la la la la
la la la la la la la la
llegando los carnavales
se le ha'i volver chacarera.

Hay un rincón en el cielo
donde moran los quichuistas
donde cantan chacarera
al llegar la tardecita.
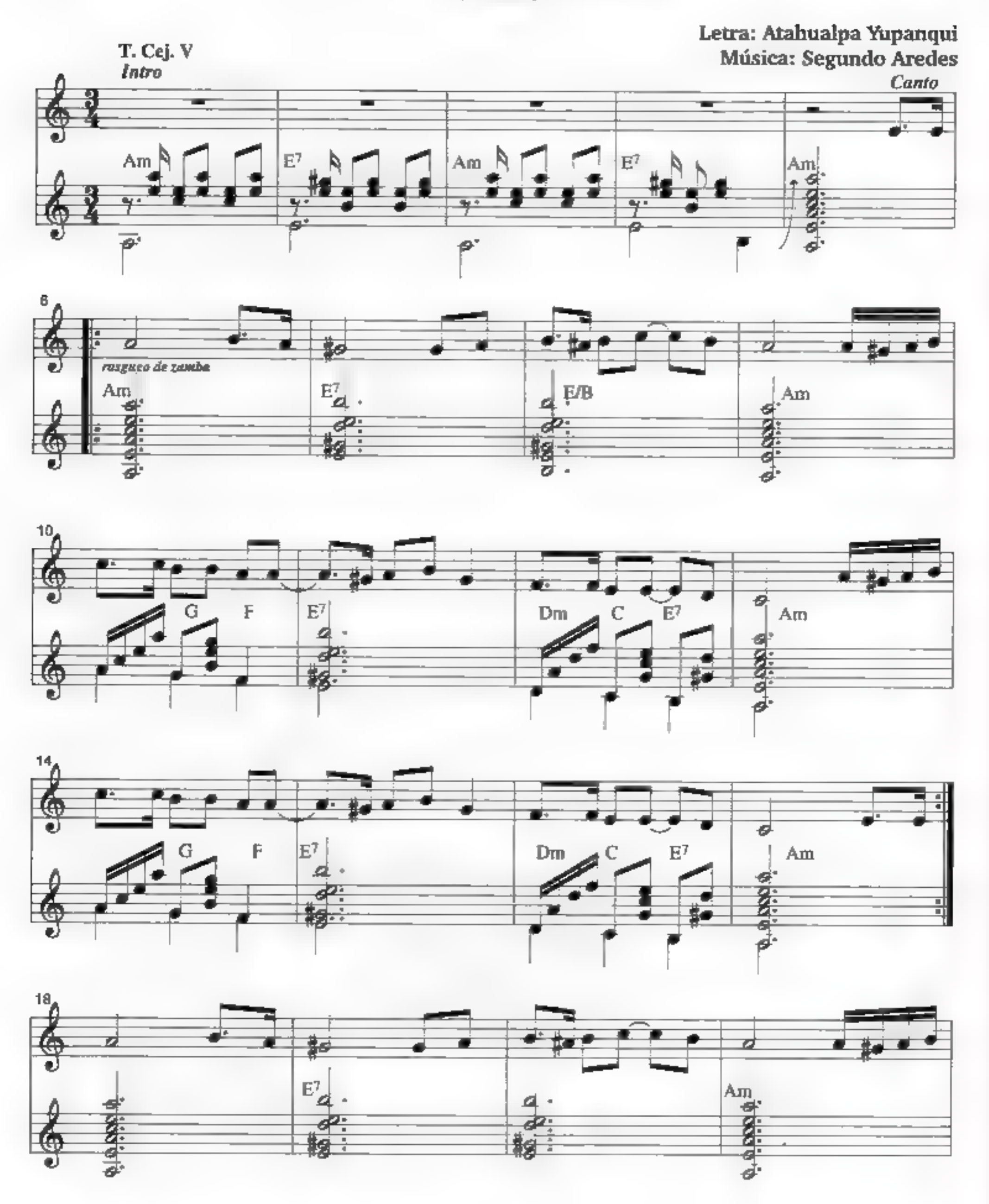
Al llegar la tardecita
corazón estremecido
anda el Soco tarareando
para el Cachilo dormido.
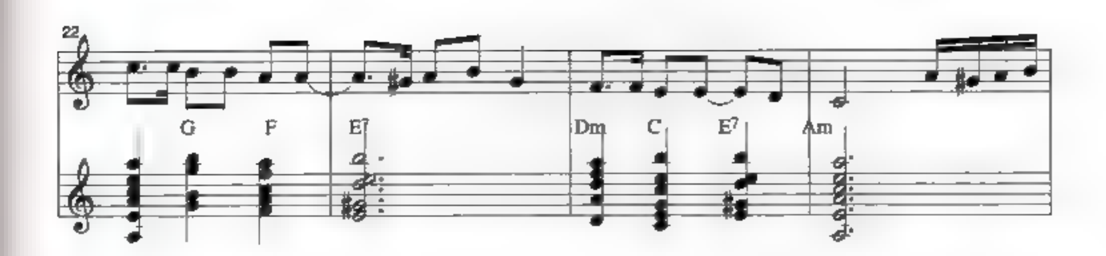
Para el Cachilo dormido
florcita salavinera
llegando los carnavales
se le ha'i volver chacarera.
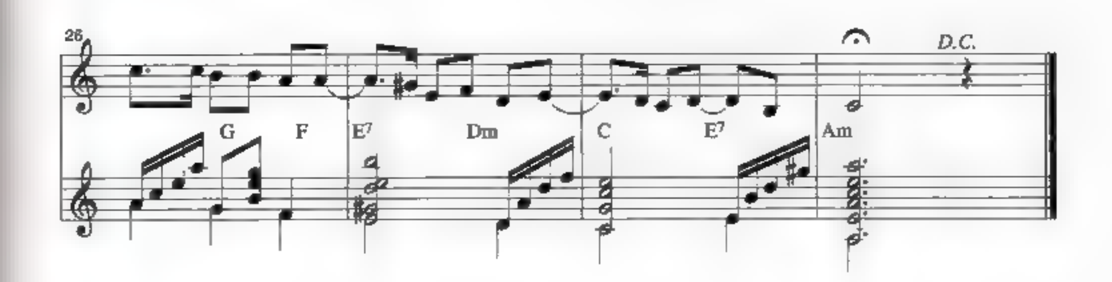
Viene Clareando

(Zamba)

Letra: Atahualpa Yupanqui
Música: Segundo Aredes

Viditay...! Ya me voy
De los pagos del Tucumán!
En el Aconquija viene clareando...
Viditay,
Nunca t'hei de olvidar...!

Viditay...!Triste está
Suspirando mi corazón...
Y con el pañuelo te voy diciendo
" paloma!
Vidita! Adiós...! Adiós...!
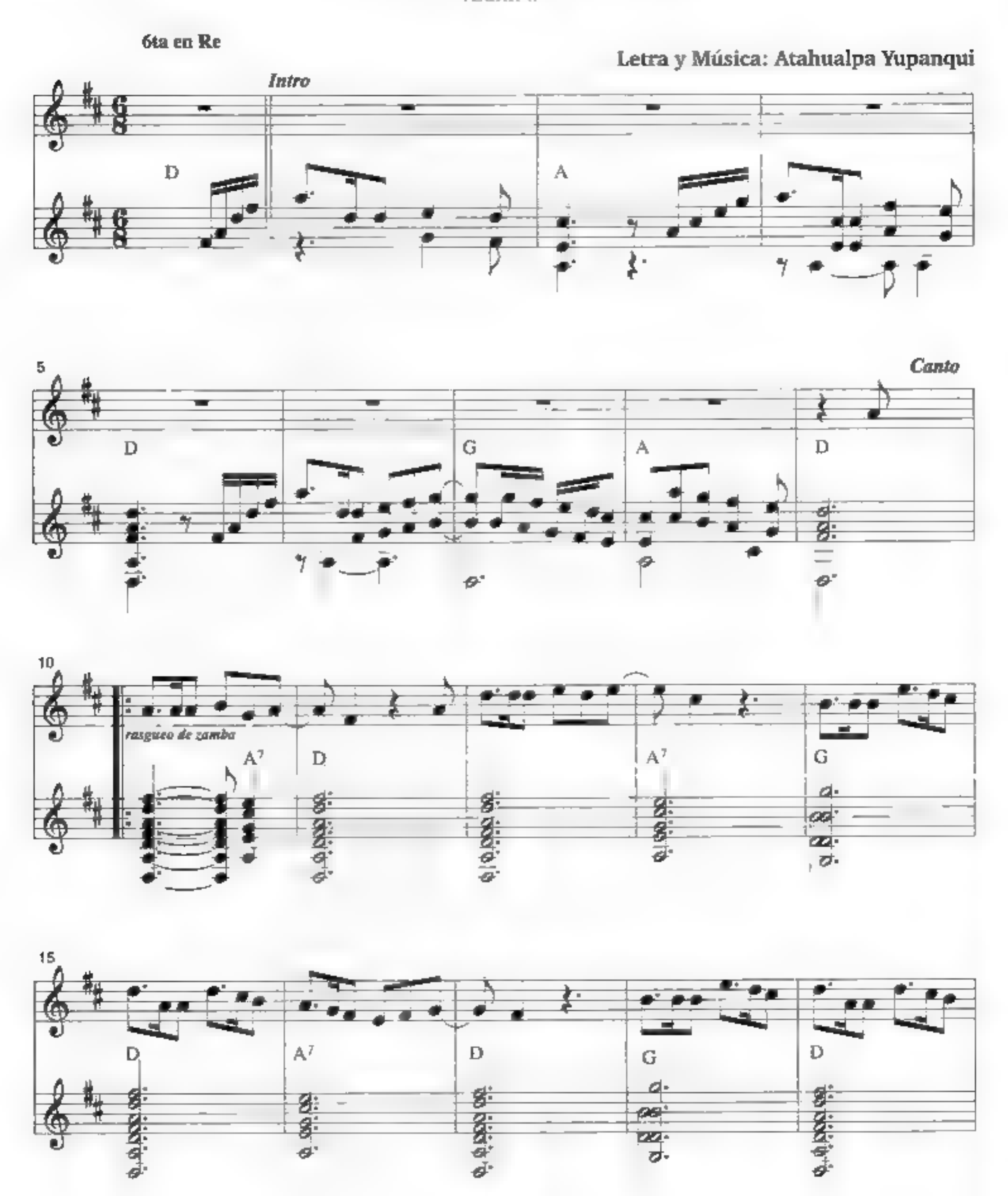
Viditay...! Ya me voy
Y se me hace que no he'i volver...
Malhaya mi suerte, tanto quererte,
Vidita
Y tenerte que perder...!
Malhaya mi suerte, tanto quererte...
Viene clareando mi padecer...!
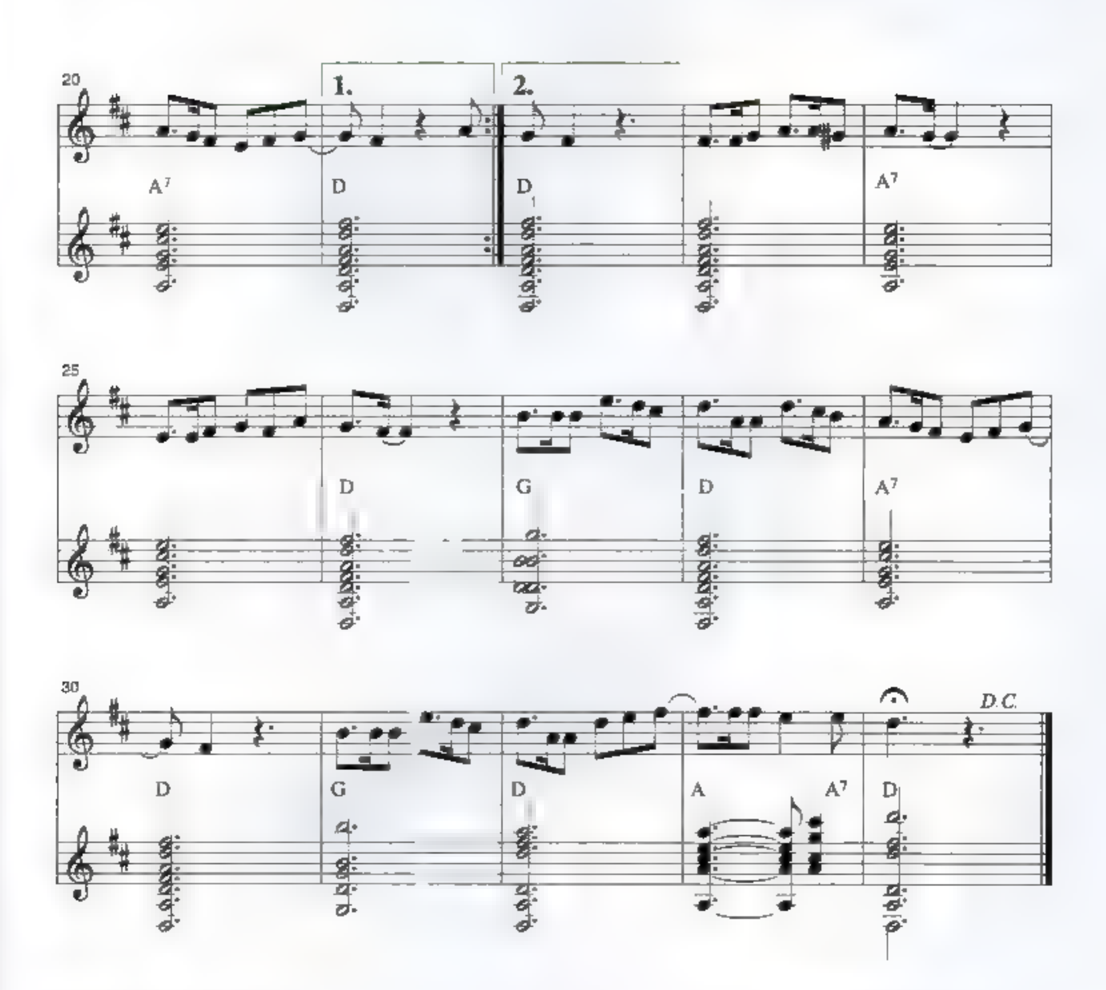
Al clarear, yo me iré
A mis pagos de Chasquivil...
Y hasta las espuelas te irán diciendo:
"Vidita,
No te olvides de mí...!"

Zamba, si... penas, no. .
Eso quiere mi corazón ;
Pero hasta la zamba se vuelve triste,
Vidita,
Cuando se dice adiós...!

Zamba del Grillo

(Zamba)

A los cerros tucumanos
me llevaron los caminos
y me trajeron de vuelta
sentires que nunca
se harán olvido

Un grillo , feliz llenaba
su canto de azul y enero
y al regresar a los llanos
yo le iba diciendo
mi adiós al cerro

Como ese grillo del campo
que solitario cantaba
así, perdida en la noche
también era un grillo
viday, mi zamba
así, perdida en la noche
se va mi zamba, palomitay

A los cerros tucumanos
he vuelto en un triste invierno
tan solo el monte y el río
envuelto en mis penas
pasar me vieron

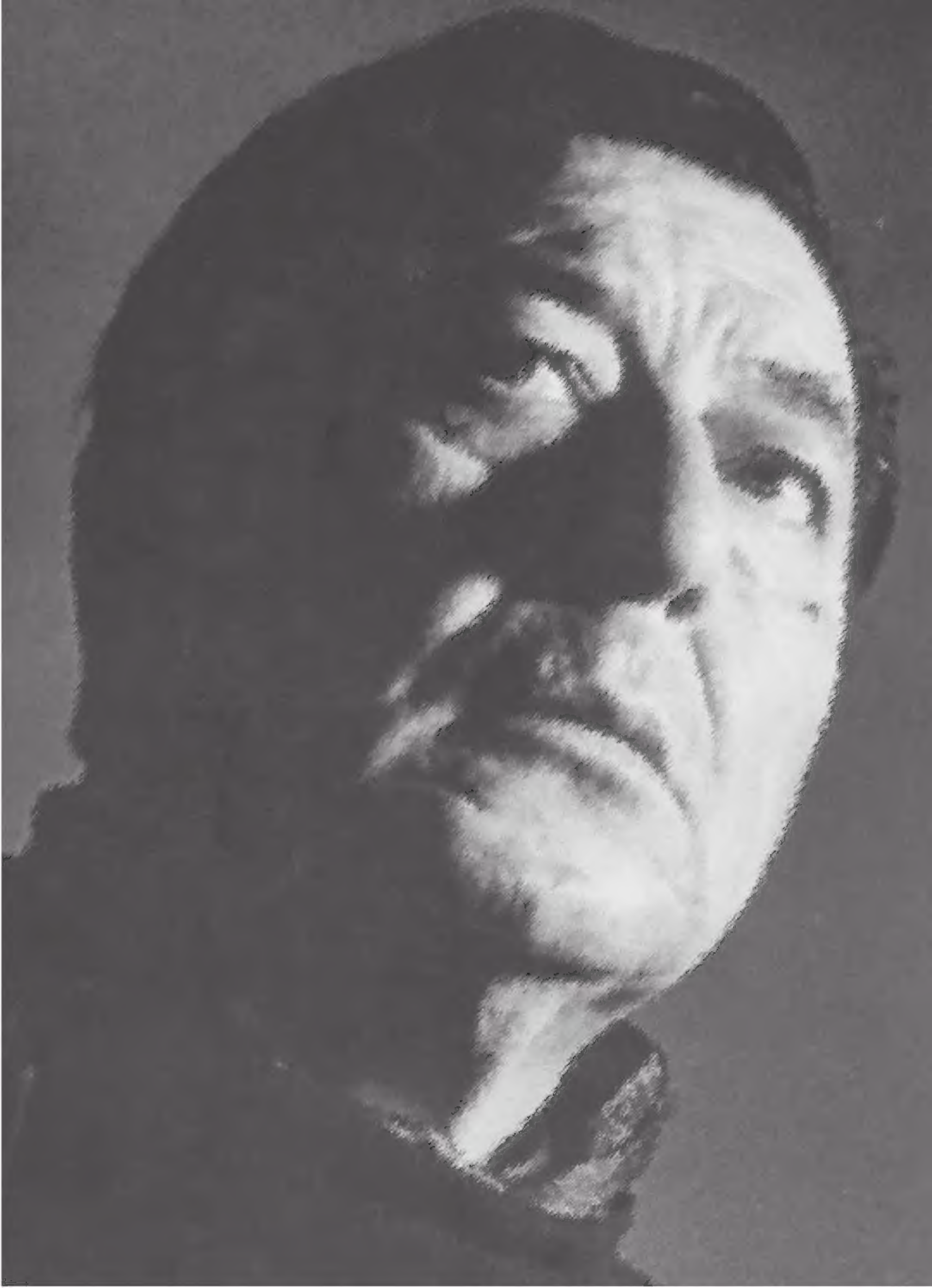
La luna alumbraba el canto
del grillo junto al camino
y yo, con sombra en el alma
pensaba en la ausencia
del bien querido

Otras ediciones sobre A. Yupanqui:

Atahualpa Yupanqui para Jóvenes Principiantes
Carlos Polimeni
ilustrado por Daniel Paz
Editorial Longseller, 2000

Cartas a Nenette
Recopilación de Víctor Pintos
Editorial Sudamericana

La simple mención del nombre Atahualpa Yupanqui nos remite a un universo único. Esto ocurre así precisamente por el carácter irrepetible y magnífico que se resume en la obra de este gran creador argentino.

Este libro contiene la transcripción exacta de las introducciones y puentes, así como las posiciones acórdicas que el autor utilizó en los registros sonoros de sus obras, además de la línea melódica, el cifrado y el texto de cada obra. Se trata entonces de la transcripción más fiel y completa de estas obras yupanquianas editadas hasta el presente y por consiguiente, en Ricordi nos sentimos plenamente felices y orgullosos de haber diseñado y hecho realidad esta edición.

The mere mention of the name Atahualpa Yupanqui transports us to a unique universe. This is the case precisely because of the unrepeatable and magnificent character summed up in the work of this great Argentine creator.

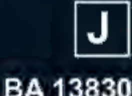
This book contains exact transcriptions of the introductions and the bridges as well as the chord positions that the author used in the sound recordings of his works. Moreover, we have also included each work's melodic line, numerical codes, and text. This is, therefore, the truest and most complete transcription of the "Yupanquian" works that has been published to date and as a result we at Ricordi feel a complete pleasure and pride in having designed this edition and made it a reality.

Camino del Indio / El Arriero / La Añera
La Pobrecita / Nunca te Olvidamos *(La Olvidada)*
Los Ejes de mi Carreta / Luna Tucumana / Piedra y Camino
Cachilo Dormido / Viene Clareando / Zamba del Grillo

ISBN 978-987-611-125-6

Industria Argentina
Printed in Argentina

BA 13830